

DE FERNANDO CARMENA

BARBIÁN VIAJEROS BARBIÁN VIAJEROS

CON RODRIGO CUEVAS

B V D B I Y N

BARBIÁN

DE FERNANDO CARMENA // CON RODRIGO CUEVAS

BAKBIAN

BARBIÁN

Notas para una dramaturgia musical

Por Fernando Carmona

Madrid se explica a través de la zarzuela y la zarzuela, a través de Madrid. Toma su nombre del palacio homónimo, pero pronto une su historia a las calles, plazas y teatros de la ciudad. Lo castizo, saludablemente impuro por naturaleza, se construye paso a paso por acumulación de mantones de Manila, farolillos de Nápoles, mazurcas polacas o chotis de Escocia... Madrid, "rompeolas de toda las Españas" en palabras de Antonio Machado, llena también sus teatros de zarzuelas de inspiración manchega, murciana, gallega, asturiana, vasca, andaluza... Se crea así todo un legado de folclore reimaginado desde la ciudad que cristaliza en la exultante jota de *La bruja* (1887), los juegos de seducción en clave segoviana de *La del Soto del Parral* (1927) o el inolvidable canto de las espigadoras de *La rosa del azafrán* (1930).

Siempre en continua mutación, el género se pulveriza en múltiples subgéneros: sainete lírico, ópera chica, revista, juguete cómico, pasillo, humorada, divertimento, disparate... Madrid inspira los cuplés lúbricos de *La gatita blanca* (1905) y la melancolía de posguerra de *Un día de primavera* (1947): la zarzuela es el cabaré y el refugio sentimental de los madrileños.

BARBIANES CONTEMPORÁNEOS

La palabra barbián viene del caló 'barbán', que significa 'aire', y en castellano se dice de alguien desenvuelto, gallardo, atrevido. Cuando escuché por primera vez a **Rodrigo Cuevas** supe de inmediato que sería un perfecto barbián de zarzuela. Es moreno y arriscado como la Mari Pepa de Chapí o el Don Homobono de Parada, pero es ante todo un artista completo y un erudito de la música popular. La voz de Rodrigo tiende puentes sin esfuerzo entre la tradición y el underground. Descubre vínculos donde otros se empeñan en crear divisiones. El repertorio que le propuse quedaba lejos de sus coordenadas artísticas, pero se adentró en él, cual espigador, ávido de tesoros zarzueleros rebosantes de esencias populares y sicalípticas.

A menudo encontrábamos estas esencias ocultas bajo un tupido manto orquestal que era preciso metamorfosear. **Frank Merfort** y **Richard Veenstra**, compositores y diseñadores sonoros afincados en Berlín, han sido los artífices de esta crucial transfiguración musical. Se han confrontado con la música de Chapí, Chueca o Sorozábal con liberadora sensibilidad contemporánea, aunque sin perder de vista las células madre de las composiciones de partida. El sincretismo zarzuelero abrazó la jota, el chotis, el cuplé... y permea tanto nuestra apuesta musical como el fabuloso vestuario diseñado por **Constantino Menéndez** (Made by Kös).

Entre Madrid y Berlín, entre la huerta y el cabaré, entre lo castizo y lo cosmopolita, proponemos esta noche un viaje heterodoxo por un género no menos heterodoxo. Esperemos que lo disfruten tan barbianamente como nosotros.

- I. *Carceleras* de **Las hijas del Zebedeo** (1889) Ruperto Chapí, José Estremera
Hablado: *presentación del Barbián*
Adj. Desenvuelto, gallardo, arriscado del caló barbán: 'aire'
- II. *Canción del gitano* de **La linda tapada** (1924) Francisco Alonso y José Tellaeche
Hablado: *borricos, jornaleras y vientos de la Mancha...*
- III. *Las espigadoras* de **La rosa del azafrán** (1924) Jacinto Guerrero, Federico Romero y Guillermo Fernández-Shaw
Hablado: *rondas, pactos y serenatas (segovianas y baturras)*
- IV. *Ronda de enamorados* de **La del Soto del Parral** (1927) Reveriano Soutullo y Juan Vert, Anselmo Carreño y Luis de Sevilla
- V. *Suena guitarrico mío* de **El guitarrico** (1900) Agustín Pérez Soriano, Luis Pascual Frutos y Manuel Fernández de la Puente
Hablado: *la leyenda de Aben-Jot, un barbián primigenio entre la gloria y el destierro...*
- VI. *Jota* de **La Bruja** (1887) Ruperto Chapí y Miguel Ramos Carrión
Hablado: *metamorfosis sicalíptica del Barbián en tiempos de Alfonso XIII*
- VII. *Cuplés de la gatita* de **La gatita blanca** (1905) Gerónimo Giménez y Amadeu Vives, José Jackson Veyán y Jacinto Capella
Hablado: *cupleteras y señoras de bien*

R O D R I G O C U E V A S

Punta de lanza del electrocuplé, sex symbol de la copla y artista total, les presentamos a Rodrigo Cuevas (Oviedo, 1985), un fenómeno de las artes escénicas y de la comunicación en su más vasto sentido cuya repercusión, crecimiento y desarrollo profesional continúa en una progresión sostenida y sólida.

A lo largo de 2020, este cantante, compositor, multi instrumentista y agitador folclórico está representando por todo el país su tercer espectáculo escénico, "Trópico de Covadonga", el cual se estrenaba en el mes de junio de 2019. Ha recorrido ya numerosas ciudades de España aunque lo mejor aún está por llegar puesto que restan actuaciones en ciudades como Santiago, Valladolid, Salamanca, Zaragoza, Avilés, Madrid, Alicante, Benicassim, Murcia, Coruña, etcétera.

Rodrigo Cuevas recién acaba de lanzar al mundo su segundo álbum de estudio, "Manual de Cortejo" (Aris Música/Altafonte), con producción musical de Raúl Refree (Niño de Elche, Rosalía, Silvia Pérez Cruz). El disco está cosechando inmejorables críticas en toda la prensa especializada así como una acogida excelente por parte del público.

Rodrigo Cuevas gusta rondar a la canción tradicional con el cabaret y el cuplé, disfruta haciendo conversar a la música electrónica con el humor, la sensualidad y la crítica social convirtiendo sus espectáculos en una experiencia cultural y sensorial con denominación de origen.

Artista total que cuenta con formación musical académica: grado medio de piano y estudios de tuba en el Conservatorio de Oviedo además de tres años de Sonología en Barcelona.

Creador de la Dolorosa Compañía, publica su primer disco en solitario en 2012, "Yo Soy la Maga", al que sucedió su primer espectáculo en solitario, *Electrocuplé*, con el que giró durante dos años por todo el underground español.

A principios de 2016 publica con Aris Música el EP *Prince of Verdicciu*. *Verdicciu* fue el punto de inflexión viral que llamó la atención primero de los asturianos y luego de muchos programadores culturales de toda la península.

A *Electrocuplé* le sigue un segundo espectáculo, *El Mundo Por Montera*, que fue estrenado en el Teatro de la Laboral de Xixón, premio del público al mejor espectáculo de la Feria de Teatro de Aragón. Con "El Mundo por Montera" realiza más de 100 actuaciones por España además de salidas a Lima, Londres, Frankfurt y Roma.

En 2018 participa en la "Verbena de la Paloma" dirigida por Maxi Rodríguez en el marco de la Temporada de Zarzuela de Oviedo y en la producción teatral "Horror, el show que nunca debió hacerse". Escribe la música para la obra teatral "Sidra en Vena" y presenta el programa de la TPA, "El camino", durante quince etapas por los diferentes Caminos de Santiago que atraviesan Asturias.

En el verano de 2019 y en el marco de Los Veranos de la Villa de Madrid, protagoniza "BARBIÁN", una zarzuela cabaret dirigida por Fernando Carmena que en este 2020 volverá a los escenarios españoles.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

FERNANDO CARMENA

Fernando Carmena (Madrid, 1978) se define como un trabajador cultural que transita por diversos ámbitos: dramaturgia, investigación, gestión, divulgación y creación audiovisual. Se licenció en Historia del Arte por la Universidad Complutense de Madrid y amplía su formación con estudios de posgrado en Gestión Cultural, Pedagogía y Documentación Audiovisual. Se interesa especialmente por el diálogo entre diversas formas de expresión artística -música, cine, artes escénicas, artes plásticas- así como por la dialéctica entre culturas populares y de élite. Reflejo de estas inquietudes son sus estudios de Doctorado en Historia del Cine en la Universidad Autónoma de Madrid, donde obtiene el Diploma de Estudios Avanzados con una investigación que explora vínculos entre música de cine, folclore y música absoluta.

En Madrid colabora como freelance para el Instituto Cervantes, el Teatro Real y la productora Bambú Producciones. Como escritor participa en diversas publicaciones: *Cahiers du Cinema España*, *Secuencias*, *Film Score Montly*, la sección cultural *Rinconete* del Centro Virtual Cervantes y diversos volúmenes colectivos. En 2014 se traslada a Berlín, donde actualmente trabaja como Director Creativo del European FilmPhilharmonic Institute, institución fundada por el director de orquesta Frank Strobel, responsable de la reconstrucción musical de clásicos como *Metrópolis* o *Iván el Terrible*. Participa en conciertos con la London Symphony Orchestra, la NDR Radiophilharmonie, la Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia o la Orchestre de Paris, entre muchas otras. Actualmente desarrolla proyectos como dramaturgo y curador para diversas orquestas y festivales internacionales dentro de esta institución.

Su interés por la zarzuela se refleja tanto en su faceta de investigador y divulgador como sobre los escenarios. Experimenta por primera vez con el género en el año 2004 junto al pianista Javier Pérez de Azpeitia en la Fundación Canal, donde recontextualizan aires de zarzuela y piezas modernistas en películas de Émile Cohl y Georges Méliès. Esta experiencia sienta un feliz precedente para concebir años después proyectos más ambiciosos con la zarzuela como eje, todos ellos seleccionados por Veranos de la Villa como parte de su programación entre 2017 y 2019: *Zarzuelas embrujadas con Segundo de Chomón*, con el músico electrónico Kevin Toma y el ilusionista Armando Magia; *Alma de Dios*, con Pablo Martín Caminero (contrabajo), David Oller (barítono), Javier Artigas (piano) y Michael Olivera (percusiones), confrontados a una lectura heterodoxa de la partitura de José Serrano y su versión cinematográfica de 1923; *Númenes Inmortales*, en colaboración con Eduardo López Banzo y Al Ayre Español; y *Barbián*, zarzuela-cabaré que combina ingredientes tomados de sus raíces madrileñas, manchegas, segovianas y valencianas, del sonido de su ciudad de adopción, Berlín, y del descubrimiento del arte de Rodrigo Cuevas.

F
R
A
N
K
M
E
R
F
O
R
T

Frank Merfort (Luxemburgo, 1969) es un músico y compositor que vive y trabaja entre Berlín y Madrid. Realizó estudios de Música en la Hochschule der Künste, Berlín, con especialidad en guitarra clásica.

Trabaja como director de programas y compositor de música en varias cadenas de radio públicas de Alemania para ficciones sonoras y series de *podcast*, entre las que destacan *Tatort-Dreizehn* (ARD, 2011), *Ihr könnt mich umbringen*, *Wem gehört der Dino?* (Deutschlandfunk Kultur, 2018 y 2020) y *Die Jahre aus Gold und Eis* (RBB, 2019). Por el programa *Co-Living in den USA* (DKultur, 2019) recibió el galardón RIAS Fellow Award, y fue finalista para el Deutsch-Französischer Journalistenpreis 2015 y ganador del VDRJ Columbus Radiopreis 2014, por *Nachtzug nach Paris* (DKultur, 2014).

Ha compuesto también música para documentales y programas de televisión,

como *Ausverkauf im Kernkraftwerk* (ARD, 2013) y *Olmo* (KIKa, 2019), para publicidad y ha colaborado con las artistas visuales Aline Helmke y Diana Coca, para la banda sonora de piezas de videoarte.

Como docente de producción de música electrónica y diseño de sonido ha dado clases en la Deutsche Pop Akademie y cursos de Bachelor para la West London University. Es músico de sesión y ha tocado en directo en varias bandas de Rock, Jazz y Funk.

Su música parte de la grabación de sonidos e instrumentos analógicos, que son sometidos a un proceso de descomposición y síntesis, para su posterior reamplificación y resampleado. Con ello busca nuevos y sugerentes paisajes sonoros que apoyan el protagonismo de los textos o de las letras de las canciones o que, por el contrario, provocan extrañeza y rompen con su obviedad, como se muestra en su aproximación a las partituras originales de Zarzuela del espectáculo *Barbián*.

R I C H A R D V E E N S T R A

Nacido en los Países Bajos, Richard Veenstra (1981) divide su tiempo entre Madrid y Berlín. Trabaja como compositor, diseñador de sonido y artista de música electrónica. Richard es licenciado en música por el Prince Claus Conservatoire Groningen y tiene un Master of Arts de la HKU University of the Arts Utrecht especializado en Composición en Contexto.

Su trabajo es muy variado y abarca desde la composición para teatro y danza (por ejemplo, Peggy Olislaegers - Koest!, 2006) hasta la composición y producción de música para diversos artistas (por ejemplo, Sumera - Animal, 2017, Spinnin' Records) y la composición para la radio y la televisión (por ejemplo, Die Jahre aus Gold und Eis, 2019, RBB). Actualmente, trabaja con el premiado arpista Remy van Kesteren produciendo y componiendo música para su sello 49 REC. y realizando giras en los Países Bajos.

Richard ha actuado en festivales y espacios de Europa y Estados Unidos entre ellos el Palais de Tokyo Paris, Berghain Berlin, Roundhouse London, SIR Studios Los Angeles, Cirque Royal Brussels, Veranos de la Villa Madrid, Rex Club Paris, Weltmuseum Vienna, Eurosonic Groningen y Paradiso Amsterdam.

Además de impartir clases magistrales y talleres en conservatorios y academias de música - más recientemente en la Deutsche POP Academy de Berlín, la University of West London y la University of the Arts Utrecht - trabaja para varias firmas de instrumentos musicales como Elektron, Ableton, Native Instruments, UVI y Soniccouture. Los sonidos creados por Richard se utilizan tanto en directo como en grabaciones de estudio por intérpretes de música electrónica.

Su mezcla de sintetizadores analógicos, antiguas cintas magnetofónicas, técnicas de producción digital y técnicas de diseño de sonido foley, dan lugar a un sonido característico, recoocible en todas sus obras hasta la fecha. Para los arreglos y la actuación en directo de Barbián, Richard se apoya en gran medida en el procesamiento granular digital, el uso de sintetizadores modulares y varias técnicas de diseño de sonido.

www.richardveenstra.net

CONSTANTINO MENÉNDEZ

Constantino Menéndez González (Avilés, 1976). Técnico en moda y confección. Su interés por la indumentaria tradicional, le condujo a investigar en confección, tejidos, tinturas y ornamentación de los trajes populares de la zona norte del país. También lideró diferentes proyectos de reproducción de moda histórica para el Ayuntamiento de Gijón. Constantino con su marca made by kōs, da una vuelta de tuerca a la tradición reinterpretando las prendas del pasado y elaborando con ellas alta costura con corte vanguardista. Sus trabajos más recientes se asocian a nombres como Rodrigo Cuevas, Marisa Valle Roso, Con Alevosía Teatro o Higiénico Papel Teatro conduciéndole a ser nominado en dos ocasiones a los premios Oh! De las artes escénicas. Para el vestuario de Barbián ha apostado por la utilización de sedas, brocados, encajes y terciopelos que se combinan para elaborar distintas prendas que navegan entre lo tradicional y lo contemporáneo, entre lo histórico y lo futurista, entre lo sensual y lo recatado. Se trata de un vestuario dinámico, que se transforma a medida que avanza el espectáculo sorprendiendo al espectador continuamente y no dejando indiferente a nadie.

AMOR Y SHOCK TRAS BARBIÁN

La Zarzuela volviendo a ser pop.
La Zarzuela volviendo a enamorar a descastados y a modernas,
a los niños con sus abuelos y al paisanaje del barrio,
a los entendidos y a los que hemos sido abducidos.

La Zarzuela y el cuplé acoplándose en una càpsula de vibra contemporánea.

La Zarzuela Cabaré que se estrenaba el 29 de agosto en Madrid - la que ha ideado **Fernando Carmena** para los Veranos de la Maravilla, la que protagoniza un **Rodrigo Cuevas** que, esta vez sí, de manera rotunda, hechizó a Madrid: **Barbián**.

Porque el 29 de agosto jueves, el epicentro de la capital se desplazó al hermoso auditorio al aire libre del Parque Forestal de Entrevías, Puente de Vallecas, en una apuesta de Veranos de la Villa de Madrid que tiene tanto descaro como amor, tanta dulzura por la distribución de la riqueza como acierto, porque el enclave es gozoso y sus gentes también se merecen la excelencia de la cultura más audaz.

El repertorio es un ramillete de tal categoría que ríete tú de los jits de hogaño.

Este **Barbiàn** es un concierto de tal nivel que ha revelado nuestra dosis de paletismo y de ignorancia logrando la conversión instantánea.

Quién a competir con Chapí, con Sorozàbal, con Baroja, con Chueca, con Guerrero, con Moncayo...

El trabajo de acompasamiento musical al s.XXI así como la nueva arquitectura sònica que libérrimamente han erigido los berlineses **Frank Menfort** y **Richard Veenstra** es sencillamente magistral.

A todo ello hemos de añadir el vestuario de **Made by Kös**, una fantasía basada en la reinterpretaciòn y el ensamblamiento de varios trajes regionales del país en una destilación perfecta: *Transformer*.

Barbianes del mundo todas, no permitan perderse alguna de las oportunidades (no serán tantas) para enamorarse en shock de este concierto, de este espectáculo, de esta joya, de esta bendición de alta cultura pop.

Por Carlos Barral Álvarez
(promotor musical y poeta)

Estreno en Madrid, 28 de agosto 2019

Producción: Veranos de la Villa

Distribución: El Cohete Internacional
C/ Mendizabal 4, 33003 Oviedo (Asturies)
+34 985 205 396 // consultas@elcohete.com

Idea original, dramaturgia y dirección: Fernando Carmena

Interpretación: Rodrigo Cuevas

Arreglos y música en directo: Frank Merfort y Richard Veenstra

Vestuario: Constantino Menéndez (Made by Kös)

Diseño y maquetación: Studio Llunik

Fotografías: Lukasz Michalak

B V D B I Y I

BARBIÁN

DE FERNANDO CARMENA // CON RODRIGO CUEVAS

D V K P I A I A

VERANOS DE LA VILLA